

20th CENTURY

书画巨匠艺库 · 花鸟人物卷

潘天寿

潘天寿
花鸟画论稿

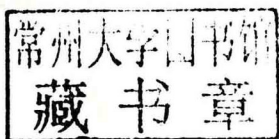
FIGURE 8
BIRD & FLOWER PAINTING

上海人民美术出版社

书画巨匠艺库·花鸟人物卷

潘天寿

潘天寿花鸟画论稿

潘天寿 著
叶子 编

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

潘天寿：潘天寿花鸟画论稿 / 潘天寿著；叶子编.
—上海：上海人民美术出版社，2018.1
(书画巨匠艺库)
ISBN 978-7-5586-0612-0

I. ①潘… II. ①潘… ②叶… III. ①花鸟画—国画
技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第275097号

书画巨匠艺库·潘天寿 潘天寿花鸟画论稿

著者	潘天寿
编者	叶子
出版人	顾伟
主编	邱孟瑜
统筹	潘志明
策划	徐亭
责任编辑	徐亭
技术编辑	季卫
装帧设计	译出传播
制版	上海驰艺文化传播有限公司
出版发行	上海人民美术出版社 (上海长乐路672弄33号)
印刷	上海利丰雅高印刷有限公司
开本	889×1194 1/16 14.75印张
版次	2018年1月第1版
印次	2018年1月第1次
书号	ISBN 978-7-5586-0612-0
定价	280.00元

前言

在中国现代绘画史上，潘天寿无疑是一位伟大而平凡的画家。他的伟大，并不单单表现在他的绘画艺术创作，而更多的在于他那非凡的创作所蕴含着的伟大人格力量及其与众不同的精神境界。他的平凡，也不单单在于他那朴实无华的外表，更在于他那诚恳处事的态度与对事业人生的执着追求。伟大与平凡，构成了他生命的全部，也为他的人生埋下了悲凉而凄惨的伏笔。

潘天寿早岁丧母，失去亲人的悲楚与他那所处动荡复杂的年代，加上他那沉默寡言、不善交际的孤独性格，致使潘天寿逐渐形成了一种孤傲嫉世、清超绝尘的性格。这种性格一旦投注于现实世界和艺术创作中，便与他追求伟大的人生理想和高标准的艺术观发生了冲突，这就使他与一般的艺术家拉开了距离；同时，也为他的艺术创作带来了勃勃生机且充满坎坷荆棘的路程。

正是基于这种人格，这种环境，这种追求，也就造成了一代大师的产生。

——潘天寿正是这代人的杰出代表。

潘天寿的艺术成就，突出之点，主要表现在他的整个艺术创作中所蕴含着的文化意蕴与文化品格。

潘天寿的整个绘画创作进程中，既是中国文人画优秀传统的继承者，又是文人画末流的批判者。他和他的一代人，在新的时代和社会的要求下，是又一次试图将文人画的优秀传统和古典风格相融合的探索者。潘天寿艺术创作中（尤其是指画的创作）的超越前人，主要体现在对传统文人画的精神气质和生命力度上的超越。他将人之生命的全部献身给艺术，艺术与他的生命已完全结合在一起，他所遵循的艺术中的人格，并非是简单的耿直、好学、勤俭、忠实等优良品质，而更多地表现在他对艺术的那种非凡的追求和百折不挠的献身精神。他曾说：“近时从事研习画事者，有作‘我不入地狱，谁入地狱’之想者乎？吾将拭目以俟之。”如此偏强的个

性性格特征和对艺术的献身精神，反映在创作上，便形成他那一味霸悍、大气磅礴，充满生命活力的艺术创造上，同时也体现在他坚持中国画应走自己的路和中国传统的教育，以及山水、花鸟、人物三科分设的大胆设想中。值得注意的是，他的“三科分类教学法”是从历史沿革的考察与依据中国画发展的现实出发，并有一定的理论作依据，并非主观的臆想所为。就今天来看，也具有一定的现实意义与不可抹煞的功绩。尤其值得称道的是，他那独具风格的个性创造和那“一味霸悍”的创作风格，那大大的块面构成，大胆而新颖的构图法则，以及强烈的色彩美感，加之花鸟和山水有机融合的独创性，已成为传统花鸟走向现代的成功范典。这些不但为花鸟画的创作提供了可靠的依据，而且具有划时代的意义。加上他那人格、史学、画论、诗学、书印等各方面的成就汇于一身的全面修养。这一切的一切，在现代绘画发展史上，似无一人可与之相媲美，实为中国画坛上为数不多的一代传人。

我们称潘天寿为大师，绘画创作是一个方面，而包括绘画在内的各科综合文化修养是其更重要的一个方面。从某种意义上说，他是中国绘画走向衰弱而后振兴时期的一个时代缩影，也是成功与失败的分水岭，更是中国绘画变革时期的一位开创性的伟大人物。

中国绘画与其他画种的根本区别在于，中国画的画法不是纯粹意义上的技法技巧，中国画的画理也不是一般的绘画原理。它是一种大文化的产物，是中国文化学的一个分支。就中国画的画论来说，即指中国画的原理与法则，是中国绘画的发展、运动、变化的内在规律；中国画的画法，也不单单是指具体的技法与技巧，是集几千年的技法技巧而归于一整套的具有相当笔墨文化内涵的程式规范。然而这些技法，又非纯粹意义上的技法，而是归于用笔用墨的“参禅悟道”。它是通过每位画家的

传统笔墨功力，以意运匠，以意使法，依于物化，造化万物，实是“山川与神遇而迹化，代山川而言也”的精神外化物。这些中国画的原理与法则，不但是区别其他事物的特殊本质，而且是区分于其他画种的根本原则。因为，这些画理与画法，处处体现了中国画之道，并与中国文化息息相通。由此也可证明，中国画家为什么要十分强调人格修养、诗的意境以及气韵说、逸格论等道理之所在。

中国绘画是一种充满“玄学”的艺术，是中国文化的组成部分。尤其是笔墨，经过一千多年的积淀和演变，已不是单单的笔法墨法那种纯粹的技法，而实已升华成一种文化符号。画家在掌握了一定的笔墨技法后，并不是在单纯地画画，而是画人生、画修养，这就是画家和艺术家、名家和大师的区别所在。因而，中国绘画实与绘画学、文化学、史学、哲学、美学等学科息息相关。据此，你就不难理解潘天寿与他的平凡和伟大了。

“他特长意笔花鸟和山水，并擅指头画，偶作人物亦多别致；对诗学、书法、篆刻、画史、画论等均有极精湛的研究和著作，宜其为现代中国画坛的巨子”。

这是吴茆之先生早在1962年对潘天寿的评价，也是对一位中国画大师的定论。

此文摘编于《潘天寿研究》（第二集） 中叶子

《论大文化概念下的中国画批评标准》一文

雁荡山花图 (局部)

目录

上篇·画史·画理 1

- 一 中国花鸟画简史 4
- 二 谈中国传统绘画的风格 26
- 三 中国画系人物、山水、花鸟
 三科应该分科学习的意见 54
- 四 赏心只有两三枝 59
- 五 杂论 68

中篇·画法·画诀 89

- 一 用笔 92
- 二 用墨 97
- 三 用色 102
- 四 布置 108
- 五 开合 116
- 六 虚实与疏密 130

目 录

下 篇 · 指头画谈 153

一 指头画的创始	156
二 高其佩后的指头画家	161
三 指头画的优缺点	166
四 指头画的技法	170
五 结束语	184

作品欣赏 187

潘天寿常用印章	212
潘天寿艺术年表	214

上篇·画史 画理

芙蓉锦鸡图 宋 赵佶

宋徽宗酷爱艺术，在位时将画家的地位提到在中国历史上最高的位置，存世画迹有《芙蓉锦鸡》《池塘秋晚》《四禽》《雪江归棹》等图。他的绘画重视写生，尤擅花鸟画，极强调细节，以精工逼真著称。

画史与画理是一个完整的综合体，是一个问题的两个方面。

画史，无疑就是指中国绘画发展演变的历史。就时代而分，可分为中国古代绘画史、中国现代绘画史及中国当代绘画史。就科系而分，又可分为人物画史、山水画史和花鸟画史。而从研究角度分，则又可分为通史和专史等。但不管如何，熟知掌握绘画发展史，这对每位画学研究者或画画的人来说无疑是首先必须解决的，其道理自然不言而喻。如若你在师学某位名家时，全然不知这位名家的师承渊源、技法特点、个性风格，以及在整个画史中的地位 and 影响，你即使花再大的气力，也必然是徒劳的，因为你不可能也无法真正掌握这位名家的艺术真谛，更不要说超越了，充其量只不过是一只井底之蛙罢了。

画理，一般是指绘画的原理与法则，是中国绘画一个十分重要的课题。其内容涵盖画史、画学、画法等方面。每位画学研究者和画画之人，只有在全面了解并掌握画理的基础之上，方有可能成为一名真正的学人和艺术家。

画史与画理两者的关系，犹如母子、血肉之关系一样。画史是画理研究的先决条件，不了解绘画发展的历史，画理的研究就失去了意义和价值。为此，只有站在历史的高度，方可将画理的研究深入精到。

潘天寿对中国画史的研究自然下过极大的功夫。早在1926年就已编著出版了《中国绘画史》，分为古代史、上世史、中世史和近世史诸编。此书编排恰当、论述精当，实为我国早期出版的较有影响的绘画通史之一。

而此编入的有关《中国花鸟画简史》，发表于1959年，全文虽篇幅不长，却言简意赅，阐述精到，见解独具。全文并没有单从历史的先后顺序加以阐述，而是结合花鸟画不同门类和派别加以分门别类介绍论述，为人们了解我国各个不同时期的花鸟画史及其艺术风格提供可参照的依据，实将整个中国花鸟画发展的历史尽收眼底。

画理方面，《谈中国传统绘画的风格》一文，则更是潘天寿对画风和画风形成之独具见解的论述。他从地理气候、风俗习惯、历史传统、民族性格和工具材料等诸个方面的关系，全面论述中国传统风格形成的原因。而对独特的艺术风格和中国传统绘画风格的特点，则更将其提升到历史的高度而加以深刻的论述。正是这种对中国传统绘画风格的独特理解和深刻的领会，才造就了一位“一味霸悍，独具风韵”的潘天寿。而在那个“中国画属封资修的年代”，潘天寿不但坚持提倡“中国画与西画必须要拉开距离”，而且结合画史发展的史实，提出了“中国画系人物、山水、花鸟三科应该分科学习的意见”，这种分科教学、因材施教、全面培养的教学实践，不但具有实践价值，而且更具现实意义。

雪景寒禽图 宋 王定国

王定国，工花鸟，师李安忠，亦学崔白兄弟笔法，敷色轻淡，清雅不凡，人所不及。传世作品有《雪景寒禽图》册页，设色精丽，用笔工整，神态逼真，简淡活泼，清新可喜，逸韵飘然。

一 中国花鸟画简史

中国的花鸟画，有着悠长的历史。如古籍中《尚书·益稷》载：“予欲观古人之象，日、月、星辰、山、龙、华虫，作会；宗彝、藻、火、粉米、黼、黻、絺绣，以五彩彰施于五色，作服。”《周礼·春官》载：“九旗之物，名各有属，以待国事。日月为常，交龙为旗，通帛为旟，杂帛为物，熊虎为旗，鸟隼为旟，龟蛇为旐，全羽为旞，析羽为旟。”《周礼·春官》又载：“周礼春官司尊彝，掌六尊、六彝之位。”郑氏注云：“鸡彝、鸟彝，谓刻而画之为鸡，凤凰之形。稼彝，画禾稼也。山罍，亦刻而画之为山云之形。”在画迹方面来说，近时在长沙楚墓上出土的长方形帛画中，下截描绘着纤腰的仕女，上截就描绘着夔龙和凤凰，在天空飞翔，作斗争的情状，姿态极为夭矫。华虫就是雉鸡、隼鸡、凤凰及雉，均为鸟类，藻，就是水藻，禾稼，即农种的五谷作物，均系花鸟画的画材，足以证明吾国的花鸟画在虞、夏、殷、周的时代，已早开始，而且打定了很好的基础。此后作家辈出，如秦代烈裔，善画鸾凤，

龙凤仕女图（帛画） 战国

中国花鸟画有着悠久的发展历史。此幅《龙凤仕女图》为长沙楚墓出土，系战国时的帛画。画幅下截描绘一仕女，画幅上截绘有一夔龙和凤凰。龙凤在天空飞翔，作斗争的情状，姿态极为夭矫。这些不但成为中国花鸟画的极好画材，而且足以证明花鸟画早在虞、夏、殷、周的时代已早肇始。

写生珍禽图 五代 黄筌

花鸟画发展到了五代，徐熙、黄筌并起。徐熙极擅写生，其画先以墨色写枝叶蕊萼，然后敷色，呈骨气风神之态，为古今第一，史称水墨淡彩派；黄筌集薛稷、刁光胤、滕昌祐诸家之长，先以墨笔勾勒，再敷色彩，呈浓丽精工之状，为世所未有，史称双勾体。

轩轩然惟恐飞去；汉代陈敞、刘白、龚宽并工牛马飞鸟；宋代顾景秀、刘胤祖并工蝉雀、杂竹，陈顾野王之长花木草虫。到了唐代，作家尤多，如边鸾的蜂蝶蝉雀，山卉园蔬；刁光胤的湖石花竹，猫兔鸟雀；滕昌祐的花鸟蝉蝶，折技蔬果，穷毛羽之变态，夺天工之芳妍。此外薛稷的鹤，姜皎的鹰，张璪、韦偃的松，萧悦、张立的竹，李约的梅等等，均有所专擅。到了五代徐熙、黄筌并起，为吾国花鸟画的大完成时期。徐熙擅写生，凡花竹草虫以及蔬果药苗，无不入画，先以墨色写其枝叶蕊萼，然后敷色，故骨气风神，为古今第一，称水墨淡彩派，发展于南唐、北宋两院之外。黄筌集薛稷、刁光胤、滕昌祐诸家的长处，先以墨笔勾勒，再敷彩色，浓丽精工，世所未有，称双勾体，有名于五代之末和北宋初年，发展于南唐、北宋画院之内。黄有次子居宝、三子居实，均画艺敏瞻，妙得天真。徐有孙子崇嗣、崇勋、崇矩，也均以画艺克承家学。崇嗣并以祖父的技法，创造新意，不华不墨，叠色渍染，号没骨画，在他祖父的水墨淡彩以外，别开新派，与黄派并驾驱驰，无分先后，成为我国花卉画上的

两大统系。此后学习花鸟画的作家，不入于徐，则入于黄。继黄派的则有夏侯延祐、李怀衮、李吉等，均系黄派嫡系。傅文用、李符、陶裔，均仿黄派。至崔白、崔慤、吴元瑜等出，始变黄派格法。因为崔氏兄弟，体制清贍，笔益纵逸，遂删除院体精严的风习。然绍兴、乾道间的李安忠父子和王会，花竹翎毛最长勾勒，为黄派直系。继徐氏水墨淡彩一派的，则有崇勋、崇矩、唐希雅孙宿与忠祚以及易元吉等，所作乱石丛花，疏篁折苇，可归为徐氏一系。继徐氏没骨派的，则有赵昌、刘常、黄道宁、林椿、王友等，均擅写生，妙于设色。又陈从训之着色精妙，李迪的雅有生意，也属这一派。

墨竹图 北宋 文同

梅兰竹菊、枯木竹石为中国花鸟画的另一支流，是承继萧悦、张立的墨竹及徐熙水墨淡彩的因缘。北宋的文同、苏轼二家为墨竹画法的创始人。所作墨竹，以浓墨为面，淡墨为背，笔法精妙，潇洒之极。

寒雀图卷 北宋 崔白

北宋时，花鸟画坛涌现出崔白、崔慤、吴元瑜等名家大师。崔氏兄弟所绘花鸟，体制清赡，笔法纵逸，遂变院体精严的风气，始变黄派格法。

又吾国梅兰竹菊、枯木竹石的墨戏画，是吾国花卉画的另一支流，也由萧悦、张立的墨竹和徐派水墨淡彩的因缘，大为兴起。墨竹则由文与可、苏东坡二家，汇集它的技法，继文、苏而起的，则有黄斌老、李时雍、杨吉老、程望、田逸民等，墨梅自僧惠崇、仲仁以后，则有扬无咎、汤正仲、赵孟坚等等。其余如郑思肖的善墨兰，温日观长于水墨葡萄，倪涛的水墨草虫等等，真大有不胜屈指之概，已开元、明大写花鸟的先锋。原来花鸟画自五代徐、黄并起，分道扬镳以后，赳赳乎有与人物画并驾齐驱，欲夺取人物画中心地位而代之的趋势。元代，虽时间不长，而于花鸟画亦人才济济。钱舜举工山水，人物尤长，花卉妍丽，师法赵昌，同时赵孟頫、陈仲仁、陈琳、刘贯道等，

枇杷山鸟图页 宋 林椿

林椿，南宋时期画家。孝宗淳熙年间曾为画院待诏。绘画师法赵昌，工画花鸟、草虫、果品，设色轻淡，笔法精工，设色妍美，善于体现自然的形态，所绘小品为多，当时赞为“极写生之妙，莺飞欲起，宛然欲活”。

均以兼擅花鸟有名。仲仁，江右人，精长花鸟，师法黄筌，含毫命思，追配古人，为学黄派的健者。其直承黄派而为元代花鸟画巨擘的有王渊。渊，字若水，花鸟肖古而不泥古，尤精水墨花鸟竹石，堪称当代高手。又赵孟坚师钱舜举，往往逼真，谢佑之的仿赵昌，设色深厚，臧良之师王渊，盛懋之师陈仲美，亦均以花鸟有名。

双戏图 宋 崔白

崔白所作花鸟，善于表现荒郊野外秋冬季节中花鸟的情态神致，尤精于败荷、芦雁等的描绘，手法细致，形象真实，生动传神，富于逸情野趣。崔白的花鸟画打破了自宋初百年来由黄筌父子工致富丽的黄家富贵为标准的花鸟体制，开北宋宫廷绘画之新风。